

学校编码: 10384

分类号__密级__

学 号: 18620081153522

UDC__

硕 士 学 位 论 文

当代中国画创新中的肌理探索与应用

Research of Using Skin Texture in Innovation of Contemporary Chinese Painting

苏有遵

指导教师姓名: 潘丰泉 教授

专 业 名 称: 美 术 学

论文提交日期: 2011 年 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日：

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

论 文 摘 要

肌理的应用，给中国画注入了现代活力，是中国画视觉现代化的一种可行性探索。

文章以肌理在中国画中的应用为线索，在对中国画肌理的产生与发展过程追溯的基础上，考察当代中国画肌理的探索与应用现状，分析古今肌理艺术表现的不同形式和对中国画发展的启示，并结合笔者在此方向的创作探索提出浅见。文章的最后，对肌理在中国画创作前景进行展望。

全文由四个部分组成：

第一章概括了中国画肌理的历史脉络。分别阐述了古代中国画肌理的范畴和其产生与发展的简要过程。

第二章主要是当代中国画肌理的艺术表现分析与研究。首先概述了当代中国画肌理探索与应用现状；其次概述了当代中国画肌理的特点；最后以当代中国画肌理与古代的艺术表现形式进行比较，在创作理念、表现手法、表现内容和构成上的异同点。

第三章是笔者在个人艺术创作中对肌理的探索与应用的心得体会，总结了肌理与工具材料、现代构成、造型、形式感这四点的重要关系。

第四章是笔者对于当代中国画肌理探索与应用的问题、发展方向的思考。

关键词： 创新；探索；当代中国画；肌理

ABSTRACT

The application of skin texture is to inject the dynamism of the modern Chinese painting. Chinese painting is to explore the feasibility of a modern vision. The Article skin texture in Chinese painting of the clue, the Chinese painting skin texture generation and the development process, based on the study of contemporary Chinese painting skin texture. The analysis of ancient and modern skin texture of artistic expression in different forms and the development of Chinese painting. The research also explores shallow opinion in innovation of skin texture. Finally the prospect of the skin texture in Chinese Painting id discussed.

This paper comprise four chapters:

Chapter one, exploration of Chinese Skin Texture Painting and historical application context. It's included process of product and development of Chinese skin texture printing.

Chapter two, constructive analysis of Contemporary Chinese skin texture art painting and its performance. First, current condition of the exploration and application of Contemporary Chinese skin texture painting. Second, characteristics of Contemporary Chinese skin texture art painting. Third, contrastive analysis of Contemporary Chinese skin texture painting with Ancient art performance.

Chapter three, Learning Experience through creative work of Chinese Skin Texture Painting, summary of integration Skin Texture in modern form, integrated S kin Texture in shape, integrated sense of texture form.

Chapter four, the problem of Artistic expression of Chinese painting skin texture and future development orientation.

Key words:innovation ; exploration ; contemporary Chinese painting ; skin texture

目 录

前 言	1
第一章 中国画肌理探索与应用的历史脉络	2
第一节 古代中国画肌理的定义	2
第二节 古代中国画肌理的产生与发展	2
第二章 当代中国画肌理的艺术表现研究	7
第一节 当代中国画肌理探索与应用的现状	7
第二节 当代中国画肌理的艺术特点	8
一、肌理具有技巧性与偶然性，它们互相补充	8
二、肌理具有现代感，符合现代人的审美	10
三、肌理可以刺激观者的想象力	10
第三节 当代中国画肌理与古代的艺术表现对比	10
一、创作理念的改变，使得中国画肌理有了广阔的发展空间	11
二、工具、材料和技法的创新，使得肌理呈现出众多的面貌	13
三、主题的拓展，使得画面肌理有了广泛的应用空间	15
四、与构成相结合，肌理是对画面的丰富、补充和拓展	16
第三章 笔者对于中国画视觉语言拓展的心得体会	17
第一节 肌理得益于工具、材料的创新	18
第二节 肌理统一于现代构成	20
第三节 肌理统一于造型	21
第四节 肌理统一于形式感	24
第四章 笔者对于中国画肌理艺术发展方向的思考	27
结 语	29

参考文献.....	30
附件.....	31
致 谢.....	33

厦门大学博士论文摘要库

Content

Preface.....	1
Chapter 1 Exploration of Chinese skin texture painting and historical application context.....	2
Subchapter 1 Defintion of skin texture in Chinese ancient painting.....	2
Subchapter 2 Development and Product of skin texture in Chinese ancient painting.....	2
Chapter 2 Research of Contemporary Chinese skin texture art painting and its performance.....	7
Subchapter 1 Current Condition of the exploration and application of Contemporary Chinese skin texture painting.....	7
Subchapter 2 Characteristics of Contemporary Chinese skin texture art painting.....	8
Section 1 The skin texture has skills and genetic factors complementing each other.....	8
Section 2 The skin texture has contemporary feeling and meets the Modern's esthetic.....	10
Section 3 Stimulating the viewer's imagination.....	10
Subchapter 3 Contrastive Analysis of Contemporary Chinese skin texture painting with Ancient art performance.....	10
Section 1 The Changing of Creative concept causes the skin texture of Chinese painting has a broad development space.....	11
Section 2 Innovative in tools, materials and techniques make different skin texture showing a large number of face.....	13

Section 3	Development of the theme make the skin texture screen have a wide of space applications.....	15
Section 4	Through combination in structure, skin texture enrich, supplement and expand painting.....	16
Chapter 3	Learning Experience through Creative Work of Chinese Skin Texture Painting.....	17
Subchapter 1	Innovation in tools and materials.....	18
Subchapter 2	Integration Skin Texture in modern form.....	20
Subchapter 3	Integrated Skin Texture in shape.....	21
Subchapter 4	Integrated sense of skin texture form.....	24
Chapter 4	Chinese painting skin texturefor the future development orientation.....	27
Conclusion.....		29
Reference.....		30
Appendix.....		31
Acknowledgments.....		33

前言

传统中国画，重视水墨技法。线作为主要造型手段，写实之中更抒写了写意之精神，不仅在中国美术史留下了辉煌的篇章，而且对世界美术作出了卓越的贡献。历史上出现了不少杰出的画家，创作出一大批优秀的作品，但明、清时期的线描、水墨技法，大都因循守旧，不思进取，传统中国画到了停滞不前的局面。

进入 20 世纪，经历中国社会的转型，中国画面对西方现代艺术和现代绘画思潮涌入带来的冲击，出现“穷途末路说”、“废纸论”等各种问题的讨论，中国画走到了必须改革的十字路口。

东西文化的交融，唤醒了中国画家的创作激情，借着改革开放的契机，当代画家以开放的姿态，汲取东西方绘画的精华，为中国画的现代化注入了活力。其中，肌理的探索与应用受到越来越多人的关注，他们在画材研究和开发的基础上，实验新技法，制作肌理来提升画面效果，借以表情达意，使中国画这古老的画种具有现代感，在新时期焕发光彩。纵观国内的展览，从官方主办的全国美展到各种各样的非官方展览，可以看到许多关于中国画的创新，而肌理在中国画中的应用已经达到前所未有的水平。

清初石涛说过“笔墨当随时代”[1]。现代水墨呈现出多元化，表现形式也是多种多样，出现了纵横交错的局面，与过去的传统水墨有了很大的区别。在这样一个大背景下来谈论肌理，并不是要否认和抛弃笔墨，而是要说明肌理的出现不仅丰富了中国画的笔墨效果，而且与现代人们的审美情趣相吻合。鉴于肌理在当代中国画创新中的重要作用，笔者结合自己的创作体会，就当代中国画肌理的特点、现状和发展前景试作归纳总结。希望抛砖引玉，引起大家对中国画肌理创新问题的思考。

第一章 中国画肌理探索与应用的历史脉络

第一节 古代中国画肌理的定义

肌理是指物体的表面纹理质感，是集质地、形式于一体不可分割的概念。天地万物，因材料不同，表面的排列、组织、构造不同，而产生粗糙感、光滑感、软硬感等。肌理主要有自然肌理和人造肌理两种样式。自然肌理是指天然形成的纹理，包括形状、色彩、图案等，如树叶的筋脉，动物的斑纹，人的皮肤等等。人造肌理是指人为加工而成的纹理，如斑驳的青铜器、富丽的唐三彩、典雅的宋瓷冰裂纹、各种绘画作品等等。

美术理论家杨悦浦说：“画面肌理,从广义上说，画面呈现的水迹、墨迹、线迹、色迹实际上也是肌理的种种效果” [2]。也就是说，在古代中国画中，笔墨即肌理，属于人造肌理。笔墨就是毛笔、宣纸、墨汁和水形成的肌理，是物质材料和表现手法相结合的产物，主要以点、线和色为主，如各种皴擦点染、十八描等，当然还有一些非“正统”的肌理，如“吹云弹雪”、泼墨、指画等。

第二节 古代中国画肌理的产生与发展

肌理是中国画重要的表现形式之一，在中国绘画史上有着悠久的历史。中国绘画史就是一部肌理的发展历史。

人类在物品加工、制造过程中，装饰图案的使用，精神生产从物质生产分离出来，也就产生了艺术。岩画、新石器时代的仰韶文化彩陶、战国时期的帛画和汉代画像砖（石）上出现的各种形象，都可视为中国绘画中肌理模仿、表现形式的雏形。

从考古发掘看，史前的岩画（如图 1）的题材，主要是以大自然为原型，包括动植物、人、天文地理。从中我们可以看出在原始社会，祖先崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜的流行。绘制岩画的工具和材料都是就地取材，以天然矿物质、动物的血液为颜料，以石头、树枝、动物的骨头为工具，不管是刻凿的，还是绘制的，都是以石头为载体。这些岩画诞生之日起，肌理

的历史也开始了。作为载体的石头表面的纹理就是自然肌理，刻绘在石头上的形象就是人造肌理。不同的石头呈现出不同的肌理，风雨的侵蚀，产生更加斑驳的肌理效果，使得岩画更具神秘感，粗犷中更具朴素之美。

图 1：内蒙古岩画局部   图 2：《荆轲刺秦王》   图 3：《送子天王图》局部
东汉 武梁祠西壁画像石局部   唐 吴道子

画像石又称石刻画像，是汉代特有的美术载体。纸拓武梁祠画像石作品《荆轲刺秦王》（图 2），黑白灰的画面肌理效果，显然比原作清晰而质朴厚重，古风盎然等特色跃然纸上。以刀代笔，线条犀利，充满张力；造型简洁强悍，剪影般的效果，画面形象突出；石头表面的纹理造成的斑驳的点分散于画面空白处，渲染了画面那迫人心弦的紧张气氛。

纵观汉魏唐宋元明清，古代中国画肌理主要以点、线、面、色等方式出现。

南朝谢赫六法中的“骨法用笔”，清石涛的“一画”，体现了中国画“以线造型”的审美特征。丰富的线型，巧妙的再现了各种形象，符合古人抒情达意的主张，出现了大批的用线高手：“六朝四大家”顾恺之、曹不兴、陆探微、张僧繇，唐有“画圣”吴道子，宋有“白描大师”李公麟等。吴道子的《天王送子图》（图 3），线条变化多端，或雄壮，或飘逸，运动感和节奏感强烈，体现了“吴带当风”，取得了“天衣飞扬满壁风动”[3]的效果。

学画必言北宋。宋代是我国传统山水画的高峰时期，涌现了全面影响宋代及

后世山水的宋代三大家——北方的李成、范宽和南方的董源。元汤垕《画鉴》云：“董源得山水之神气，李成得形貌，范宽得骨法，故三家照耀古今，而为百代师法”[4]。在五代画家荆浩“搜妙创真”[5]的影响下，出现了讲究笔墨韵味的皴、擦、点、染等技法程式，用以表现土岭、石崖的质感肌理。不同画家因地制宜，创立了不同的皴法：董源创立的“披麻皴”适宜表现江南的山质；李成据齐鲁地域地貌的特点创立了“卷云皴”；范宽则以直笔短线的“雨点皴”刻画关陕高山巨石之风貌；二米得董巨山水启发，创立了“米点皴”。

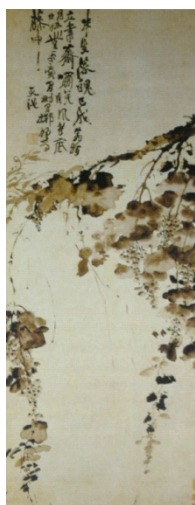

图 4：《墨葡萄图》明 徐渭

图 5：《永乐宫壁画》局部 元

明清时期，山水花鸟成了主要表现对象，逐步形成了注水法、泼彩法、染雪法——肌理由点、线扩展到面，用以表现树干、远山、茎叶等。徐渭的《墨葡萄图》（图 4），以草书笔法作画，叶、果用淡墨加胶矾挥洒，墨气淋漓酣畅，产生了极佳的晕散效果。这种晕染肌理，看似随意挥洒点染，却达到了“乱而不乱”和“无法中有法”的艺术境界，把“元明以来的兼工带写推上了大写意花鸟画的新起点”[6]。清石涛称自己的作品为万点恶墨图，刚好说明了他绘画的特点。使用拖泥带水皴、透明邈邈点的特殊的用法形成了独特的肌理效果，使他从点、线肌理上升到面（墨色块）的高度，正如他自己所说“墨团团里黑团团，黑墨丛中花叶宽”[1]。

古代中国画肌理在色彩上体现在绢锦画和壁画上：汉《马王堆帛画》的诡异、热烈；唐仕女图、青绿山水的富贵、华丽；宋花鸟山水的精细、

巧妙，敦煌壁画、元永乐宫壁画的浓艳、壮丽。永乐宫壁画（图5）是中国古代壁画的奇葩。经千百年岁月的侵蚀，壁画色彩的退变、墙面的脱落，出现斑斑驳驳的肌理效果。但画面的残缺感，并没有破坏画意，那些斑驳的肌理反而增加了画面的沧桑感、神秘感，艺术魅力倍增。敦煌壁画也是如此。当然，依靠现在的科学技术、画家的艺术实力，是可以恢复原貌的，但这样做却使画面少了一种韵味。从张大千对敦煌壁画的复原图，我们看到金碧辉煌，鲜艳如新的效果。这种直白的画面效果，却使壁画因变色严重而形成“古拙、清冷、狂怪”[7]的第二面貌荡然无存。

古代画论有很多非“正统”^①肌理的记载。唐张彦远的《历代名画记》记载王墨“醉后以头髻取墨抵于绢画”[8]；唐朱景玄的《唐朝名画录》记载“王墨者，……凡欲画图幛，先饮醺酣之后，即以泼墨，或笑或吟，脚蹙手抹，或挥或扫，……皆谓之奇也”[9]。王墨以发髻作画，以手挥扫，并始创泼墨法。米家云山受惠于王墨，如米友仁的《潇湘奇观图》（图6），“米点皴”中泼墨、破墨、积墨并用，再现江南山水间晨初雨后之云雾变幻、烟雾迷茫的景象。梁楷则得王墨泼墨之精髓，开辟了写意人物画的先河。他的《泼墨仙人图》（图7）破笔泼墨，寥寥数笔，人物形象呼之欲出。

图6：《潇湘奇观图》北宋 米友仁   图7：《泼墨仙人图》图8：《乞儿图》

南宋 梁楷   清 高其佩

通过墨色的浓淡变化和概括简练的造型，将一个超凡脱俗、步履轻盈、神采奕奕的仙人刻画得惟妙惟肖。唐代还有“吹云弹雪”之说，是传统的画

^① 相比于传统的笔墨而言

云画雪方法。在矾过的熟纸熟绢上，“吹云”是“用嘴把墨（色）块吹开，形成一种变换不定的图形”[10]，表现云，元代王蒙也用这种办法来画云；“弹雪”是用笔蘸墨（色）后，用指弹于画面，表现雪景山水。此外，还有“唐代的‘墨池法’，北宋的‘败墙张素法’等等”[11]特殊肌理制作法。清皱一桂的《小山画谱》记载“唐张璪即以手画（数通论画作“唯用秃笔，或以手摸素绢”），毕宏见而惊图异之。……岂不可笑”[12]。张璪开了指画的先河，清代的高其佩加以发展并形成系统，被称为“指画鼻祖”，题材包罗山水、人物、花卉、虫鸟，有的气势磅礴，有的刻划细微，有很高的成就。如《乞儿图》（图8），手指着墨于宣纸上，形成了苍茫的的肌理效果，生动的再现了乞儿的身形，表现了底层人民生活的艰辛。

图9：秦印

图10：汉印

图11：鸟虫篆

图12：肖形印

“文人画”讲究诗书画印的结合。书法、印章的融入，丰富了中国画的肌理效果。书法意味，是对水墨韵味的另一种拓展。吴昌硕的金石用笔，把金石味植入到中国画中，是一种观念上的肌理美。比如表现山石的用笔，明显揉进了金石味的斑驳残缺之意，与前人取意用笔不尽相同。更强化了笔力，丰富了墨韵。印章以其多样的风格：秦印（图9）平稳、安定与充实的美感，汉印（图10）方正、质朴、平和、博大的整体风貌，鸟虫篆（图11）的富丽精工、光怪陆离，肖形印（图12）的和谐之美，为画面注入别样的肌理效果。

在以上对中国画肌理的产生与发展史的粗浅追溯中，我们可以深切认识到：几千年来，肌理作为中国画的表现语言，是中国传统文化不可或缺的组成部分，它对于现代中国画从传统走向未来，在不断继承创新中，构筑斑斓多彩的艺术长廊。

第二章 当代中国画肌理的艺术表现研究

第一节 当代中国画肌理探索与应用的现状

20 世纪是中国画由古典形态向现代形态转变的转型期。这个时期的肌理，除了传统的笔墨肌理外，更多的是指利用各种媒介制作的肌理。在西方现代文化意识的冲击下，一些国画家现代意识觉醒、增强。其中肌理在当代绘画中的地位达到了以往所没有的高度。有相当一部分画家热衷于肌理的探索和应用，他们力求通过各种肌理形态来突破传统笔墨给画面带来的审美样式——一味的讲究笔墨，没有考虑到时代的审美意识的改变；忽略了色彩、光影，往往容易脱离生活。特别是在新时代里，古老的中国画画画面往往显得单调，无法满足现代人的审美趣味。

当代中国画更注重画面的视觉冲击力，讲究技巧和制作的精到，注重绘画语言自身表现力的探索和研究，而肌理正以它自身特殊的艺术表现力，成为当代中国画不可或缺的艺术语言。纵观近年来的美术作品展，不管是官方的还是个人的，不管是工笔的还是写意的，越来越多具有肌理制作效果的现代中国画出现在人们的视线中。黄宾虹、吴山明的宿墨肌理，黄永玉、张大千的泼彩肌理，刘国松的撕拼肌理，于志学、王玉良的冰雪肌理，丁绍光、袁运生的重彩肌理等等，特别是学院出身的年轻画家，在材料的运用上更是大胆，进行了大量的肌理探索。各种现代水墨新理念陆续出现，打破了传统水墨的审美观和表现形式，重塑了水墨的现代语言。90 年代后，中国水墨多元化发展，强调“现代化”、“国际化”，开始采用西方现代艺术观念和表现形式，吸收西方抽象绘画的观念和图式，甚至将水墨与其他材料结合。

丰富多样的肌理拓展了中国画的表现形式，为中国画的发展开辟了一条新道路。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库